

Шедевры художника Петрова-Водкина

Новый сезон в проекте «Знакомим детей с великими художниками» Русский Центр в Нюрнберге начал с мастер-класса, посвященного Кузьме Сергеевичу Петрову-Водкину, чей 135-летний юбилей мы отмечаем в этом году. Мастер-класс проводила профессиональный художник, преподаватель живописи Марина Вестфрид.

Кузьма Петров-Водкин - абсолютно необычный живописец со своим оригинальным видением цвета, перспективы, формы, композиции. Его полотна выразительны до предела, в них всегда немного деталей, но много чувства и глубокого смысла.

Жизнь и творчество Петрова-Водкина (1878-1939) пришлось на переломный этап в истории - наступление XX века, с которого начались глобальное переустройство мира, овладение земным и воздушным пространством, величайшие научные открытия, но и первая мировая война, революции, гражданская война. Вот что написал о том времени Вернадский Владимир Иванович, великий русский мыслитель и общественный деятель: "Человек впервые понял и ощутил, что он - житель планеты и может, должен мыслить и

действовать... не только в аспекте отдельной личности, семьи, рода, государства, ...но и помня о планетном характере развития жизни, человека и общества". И Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, как никто другой, сумел воплотить в своем творчестве это привнесенное XX столетием "вселенское чувство". Он сумел органично соединить в своих произведениях мышление "планетарными" категориями и верность высшим ценностям духовной культуры.

Кузьма Петров-Водкин родился в Саратовской губернии, в небольшом приволжском городке Хвалынске и свое детство провел среди простых и добрых людей, он был сыном сапожника. Самые яркие впечатления от сверкающей на солнце Волги и утопающих в зеленых садах маленьких городков, от услышанных мудрых народных сказок и песен, впервые увиденных в Новгороде икон, определили в последствие особенности цветового и пространственного построения его живописи. Радости детства сменились на «университеты жизни». Избрав профессию художника, а начал он работать с самых юношеских лет - рисовал вывески и плакаты, он учится сначала в Самарских художественных классах, петербургской Академии художеств Штигица, в 1897 году поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Вот что писал Кузьма своей матери из Москвы: "На божьем свете такая масса слез, горя, нужды непроходимой, что все радостное затерялось в мире, а счастья и за хвост не поймаешь". Его любимыми преподавателями становятся Серов Валентин Александрович и Врубель Михаил Александрович. Памяти своих учителей Петров-Водкин посвятит свою картину «Играющие мальчики».

Существовавшие в те времена формы художественного освоения жизни уже не устраивали молодого русского художника. Он также остро переживал кризис русского общества, разлад между своими сокровенными стремлениями и тягостной действительностью.

В 1900-х годах Петров-Водкин много занимается философией, сам пробует силы в литературе, путешествует по Европе и Африке. В это время появляются его многозначительные аллегорические картины «Элегия», «Колдуньи», «Сон». Но, в конце концов, преодолев свои увлечения отвлеченными от реальности символическими конструкциями, Петров-Водкин в начале 1910-х годов приходит "к себе", к осознанию задач, стоящих перед его творчеством. Сохраняя символическое значение пространства своих картин, он ставит теперь в их центр образы простых и ясных, но в то же время вечных начал человеческого бытия: материнства, безмятежного детства, целомудренной юности, труда.

И в 1912 году на выставке "Мира искусства" появляется одна из самых знаменитых картин Петрова-Водкина "Купание красного коня". Марина

Вестфрид рассказывает детям, принимавшим участие в мастер-классе, тему, символы и технику художника при написании этой картины. Тема этого шедевра живописи - ожидание, предчувствие. Для славянской мифологии характерна взаимосвязь коня и человека. Конь - это судьба, конь - это провидец и конь - всегда спаситель. Мощь коня и его сила контрастно сопряжены с хрупкостью обнаженного юноши - всадника. Цвет коня - красный, что в народных песнях означает "красивый", "сильный", "славный". Эффект - красный конь замер, заняв собой почти всю поверхность картины; он ищет, но не уходит, он величав и праздничен. Конечно, конь - это новая Россия, а юноша - надежда и вера художника в ее великую судьбу. Интересна и судьба самой картины. В 1914 году полотно демонстрировалось в Швеции на выставке, где было удостоено многими премиями и наградами. И в итоге, картина осталась в Швеции до 1950 года. Потребовались сложнейшие дипломатические переговоры, чтобы картина вернулась на родину в Москву в Третьяковскую Галерею.

Жизнь Петрова - Водкина была наполнена до краёв: он брал уроки на скрипке, занимался писательством, много путешествовал, посещал музеи и много работал. Петров-Водкин был болезненно неравнодушным человеком и художником, он мгновенно реагировал на события, происходящие тогда в стране. Так появились картины «На линии огня», «Тревога 1919 года», «Смерть комиссара» и многие другие.

С первых лет революции он был активным участником художественной жизни Советской страны, входил в одно из самых значительных художественных обществ 1920-х годов - "4 искусства". Немало сил он отдал преподавательской деятельности, разработке теории живописи. Сейчас идет тенденция к переписыванию истории, не помешало бы нынешним историкам взглянуть на картины Петрова-Водкина, где он изобразил историю Советской власти. Но читать эту историю надо внимательно и уважительно.

Прослушав рассказ о таком необыкновенном художнике, Марина Вестфрид предложила ребятам пофантазировать с женскими образами, любимыми персонажами Петрова-Водкина. И в основу их картин должны быть положены три главных цвета художника - красный, желтый и синий. Ребята работали вдохновенно, все больше погружаясь в «художественную кухню» этого удивительного художника - экспериментатора. Они как будто слышали его замечательное завещание грядущим поколениям:

"Мыслите о Земле как о планете, и никогда не ошибетесь, ребята!"

Нателла Якимов,

Русский Центр в Нюрнберге

